

ESTÍMULO

JOSÉ ANTONIO HINOJOS

Sala Ramón de Soto. Fundación Frax. L`Alfáz del Pi (Alicante)
Del 27 de marzo al 15 de abril de 2018

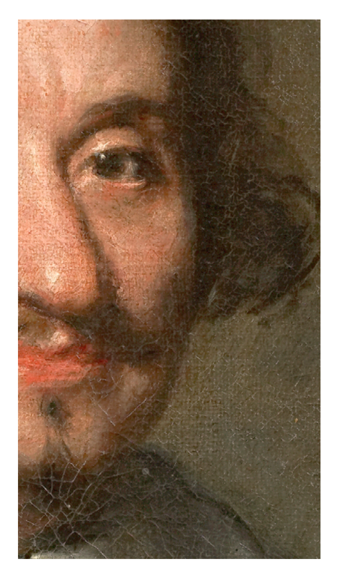
Ramón de Soto Room. Frax Foundation. L`Alfáz del Pi (Alicante)
From March 27 to April 15, 2018.

ÍNDICE / *INDEX*

ESTÍMULO

JOSÉ ANTONIO HINOJOS

Detalle de *Ferdinando Brandani.* Diego de Velázquez. 1650
Detail of Ferdinando Brandani. *Diego de Velázquez. 1650*

Detalle de *Francisco Pacheco*. Diego de Velázquez. 1623
Detail of Francisco Pacheco. *Diego de Velázquez. 1623*

La pantalla como ventana. Algunas consideraciones alrededor de la exposición *Estímulo.*

Sergio Luna. Comisario de la exposición

La tradición de pintar la tradición, usar como referente artístico la propia pintura, poner como excusa la tozuda resistencia que históricamente viene demostrando el medio pictórico, cuestionarse cómo seguir nutriéndose de imágenes realizadas hace más de cuatro siglos, y el reto de trabajar con un material ya desgastado de tanto usarlo sin que pierda interés y no caer en el aburrimiento, son algunas de las premisas marcadas por José Antonio Hinojos para la realización de esta exposición, en la que encontramos una serie de interpretaciones de distintos retratos de Velázquez.

Pero esta relectura tiene truco. La aproximación a las pinturas originales no se realiza de forma directa, ni siquiera a través de reproducciones impresas, sino que se efectúa por medio de plataformas online que ofrecen la posibilidad de mirar los cuadros con un nivel de acercamiento excepcional a través de la pantalla del ordenador, permitiendo descubrir matices y detalles que de otro modo sería prácticamente imposible ver. Esta circunstancia dota a las obras de arte de una nueva naturaleza —la digital— que condiciona la forma de enfrentarnos y consumir las imágenes clásicas, donde la ventana ya no solamente pertenece al cuadro, sino que ha sido usurpada por la pantalla, y es que al fin y al cabo "toda la cultura, pasada y presente acaba siendo

The screen as a window. Some considerations about the Stimulus exhibition.

Sergio Luna. Curator of the exhibition

The tradition of painting tradition, using the painting itself as an artistic reference, put as an excuse the stubborn resistance which historically has been demonstrating the pictorial medium, questioning how to continue feeding on images made more than four centuries ago, and the challenge of working with an already worn material from using it so much without losing interest, and not fall into boredom, are some of the premises set by José Antonio Hinojos (Ubrique, 1979) for the realization of this exhibition, in which we find a series of interpretations of different portraits of Velázquez.

But this rereading has a trick. The approach to the original paintings is not made directly, not even through printed reproductions, it is done through online platforms that offer the possibility of looking at the paintings with an exceptional level of zooming through the computer screen, allowing to discover nuances and details that would otherwise be practically impossible to see. This circumstance endows artworks with a new nature —the digital— that conditions the way we face and consume the classic images, where the window not only belongs to the painting, but has been usurped by the screen, and is that after all "all culture, past and present ends up being

filtrada por el ordenador, y por esa determinada interfaz con la que se comunica con el hombre”[1], no escapando la pintura a este acontecimiento. Si bien “la pantalla la venimos utilizando para presentar información visual desde hace siglos, desde la pintura del Renacimiento al cine del siglo XX”[2], en este caso podemos decir que la pantalla sirve para explorar otras pantallas, transformando el acto de ver en un mise en abyme constante, y convirtiéndose la propia pantalla del ordenador en otra herramienta cualquiera de trabajo como parte del proceso pictórico.

Sin embargo, a pesar de las posibilidades de verosimilitud que ofrece la pantalla, donde es imposible que se nos escape un detalle, la imagen que ofrece siempre será incorpórea. En este sentido, parece como si en el marco de esta exposición, hubiese un intento por devolverle a los cuadros la materialidad que les pertenece, estableciendo un proceso de trabajo lúdico que reinventa el imaginario de Velázquez, sacándolo del espacio virtual y dotando a los referentes antiguos de una nueva apariencia a medio camino entre los filtros digitales y la experimentación pictórica a través de texturas, ampliaciones, repeticiones o superposiciones, en un entorno donde el montaje expositivo supone una continuación de este juego, donde se recrea un taller de trabajo en el que se diluye por momentos los límites entre el cuadro y el espacio, visibilizando el proceso creativo y reivindicando la pintura como medio.

1 Manovich, L. (2005) El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona: Paidós, p. 113.

2 Íbid., p. 146.

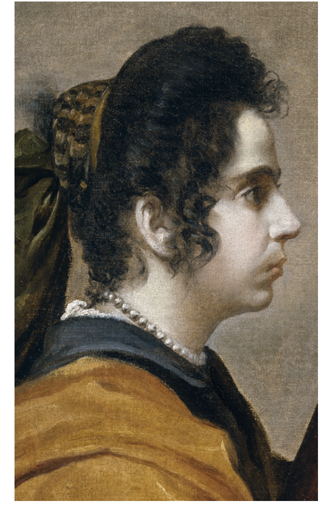
filtered by the computer, and through that specific interface with which it communicates with man”[1], not escaping the painting to this event. Although “we have been using the screen to present visual information since centuries, from Renaissance painting to 20th century cinema”[2], in this case we can say that the screen is used to explore other screens, transforming the act of seeing into a constant mise en abyme, and turning the computer screen in another working tool as part of the pictorial process.

However, despite the possibilities of plausibility that the screen offers, where it is impossible for us to miss a detail, the image it offers will always be incorporeal. In this sense, it seems as if in the framework of this exhibition, there was an attempt to return to the paintings the materiality that belongs to them, establishing a playful work process that reinvents the Velázquez’s imaginary, taking it out of the virtual space and giving the old references a new appearance halfway between digital filters and pictorial experimentation through textures, extensions, repetitions or overlays, in an environment where the exhibition montage supposes a continuation of this game, where a work workshop is recreated in which the limits between the painting and the space are diluted at times, making the creative process visible and vindicating painting as a medium.

1 Manovich, L. (2005) The language of the new media. Barcelona: Paidós, p. 113.

2 Íbid., p. 146.

Detalle de Esopo. Diego de Velázquez. 1640
Detail of Esopo. *Diego de Velázquez. 1640*

Detalle de *Sibila*. Diego de Velázquez. 1632
Detail of Sibila. *Diego de Velázquez. 1632*

Copia de *El Príncipe Baltasar Carlos cazador.*
José Antonio Hinojos. Lápiz sobre cartulina. 1995
Copy of The Prince Baltasar Carlos the hunter.
José Antonio Hinojos. Pencil on cardboard 1995

Copia de *Retrato de hombre joven.* José Antonio Hinojos. Lápiz de color sobre cartulina. 1997
Copy of Portrait of young man. *José Antonio Hinojos. Pencil on cardboard 1995*

Velázquez estimulante.

José Antonio Hinojos

Mantengo vivo en el recuerdo las primeras ocasiones en las que visualice la imagen de algún cuadro del que todos los especialistas mencionan como el gran "pintor de pintores". Fue en la famosa Espasa Calpe de encuadernación negra con letras doradas que teníamos en la casa familiar, enciclopedia ilustrada de 38 volúmenes, donde se mostraban diversas imágenes de la Historia del Arte que, comparadas con las actuales ilustraciones y fotografías, carecían de la suficiente definición, detalle o saturación cromática; sin embargo para mis ojos sedientos de curiosidad y conocimiento visual, eran un tesoro que me acercaba a esos maestros y sus obras. Así fue como por primera vez, ví aquellos parcos e insólitos retratos de reyes y bufones, cuya verosimilitud e intensidad me producían una mezcla de fascinación y sorpresa al pensar en los rasgos representados de esa gente que vivió siglos atrás, pintados de aquella manera tan habilidosa y magistral.

A los 13 años conseguí mis primeros óleos y por entonces ya comenzaba a comprender la dificultad que supone mezclar los colores en una paleta para obtener de manera controlada los matices necesarios que, bien encajados y aplicados con la herramienta del pincel en la superficie de un lienzo, construyeran de manera tan ilusoria y verosímil los efectos de profundidad y espacialidad tridimensional propias de la

Stimulating Velázquez.

José Antonio Hinojos

I keep alive in the memory, the first occasions in which I visualized the image of a painting that all specialists mention as the great painter of painters. It was in the famous Espasa Calpe of black binding with gold letters that we had in the family home, 38 volume illustrated encyclopedia, where various images of Art History were shown which, compared to current illustrations and photographs, they lacked sufficient definition, detail or color saturation; however, for my eyes thirsty for curiosity and visual knowledge, they were a treasure that brought me closer to those teachers and their works. That's how it was the first time, I saw those sparse and unusual portraits of kings and jesters, whose verisimilitude and intensity produced a mixture of fascination and surprise, whose verisimilitude and intensity produced in me a mixture of fascination and surprise when thinking about the represented features of those people who lived centuries ago, painted in that skillful and masterful way.

At the age of 13 I got my first oils and by then I was beginning to understand the difficulty of mixing colors in a palette to obtain in a controlled way the necessary nuances that, well fitted and applied with the brush tool on the surface of a canvas, they construct in such an illusory and credible way the effects of depth and three-dimensional spatiality typical of human visual percep-

percepción visual humana. Durante esa época me dedicaba a recrear con lápices, carboncillos, acuarelas y óleos, cualquier lámina o imagen que cayera en mis manos y satisfaciera mi necesidad de aprendizaje. Entre estas imágenes estaban las obras del admirado pintor sevillano, imágenes que me incitaban a escudriñar la audacia y el dominio técnico de aquel que, con las mínimas y certeras pinceladas, construía ágilmente la impresión de aquellos magníficos retratos y su hipnótica profundidad psicológica.

Esa misma fascinación, enamoramiento y deseo prolongados en el tiempo, son los que me han estimulado en este proyecto a continuar trabajando, a recuperar en estos tiempos de abaratamiento de la imagen, el asombro y entusiasmo resultante del análisis y estudio de una selección de esos mismos retratos, sólo que en esta ocasión, visualizados a través de pantallas digitales y por tanto con una mayor resolución. Lo cual me han permitido analizar detalladamente las superficies de los cuadros originales, las manchas de pigmento o la intrépida aplicación de las pinceladas en la recreación de los rostros, para así poder construir esta serie, reinterpretando la plasticidad y el cromatismo originales, los efectos y trucos del sublime y misterioso lenguaje la pintura.

tion. During that time I dedicated myself to recreate with pencils, charcoals, watercolors and oils, any sheet or image that fell into my hands and satisfied my need for learning. Among these images were the works of the admired sevillian painter, images that incited me to scrutinize the audacity and technical mastery of the one who, with minimal and accurate brushstrokes, nimbly built the impression of those magnificent portraits and their hypnotic psychological depth.

This same fascination, infatuation and desire prolonged in time, are what have stimulated me in this project to continue working, to recover in these times of cheaper image, the amazement and enthusiasm resulting from the analysis and study of a selection of these Same portraits, only this time, visualized through digital screens and therefore with a higher resolution. This has allowed me to analyze in detail the surfaces of the original paintings, the pigment spots or the intrepid application of brush strokes in the recreation of faces, in order to be able to build this series, reinterpreting the original plasticity and chromaticism, the effects and tricks of the sublime and mysterious language of painting.

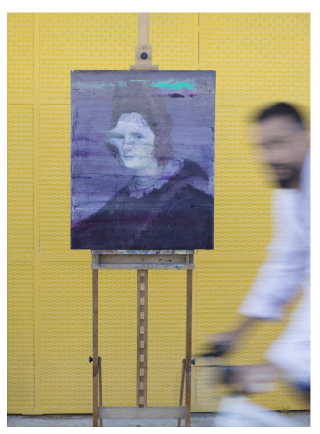

Imagen del autor con una de las obras. 2018
Image of the author with one of the works. *2018*

Obra en el estudio. José Antonio Hinojos. 2018
Work in the studio. *José Antonio Hinojos. 2018*

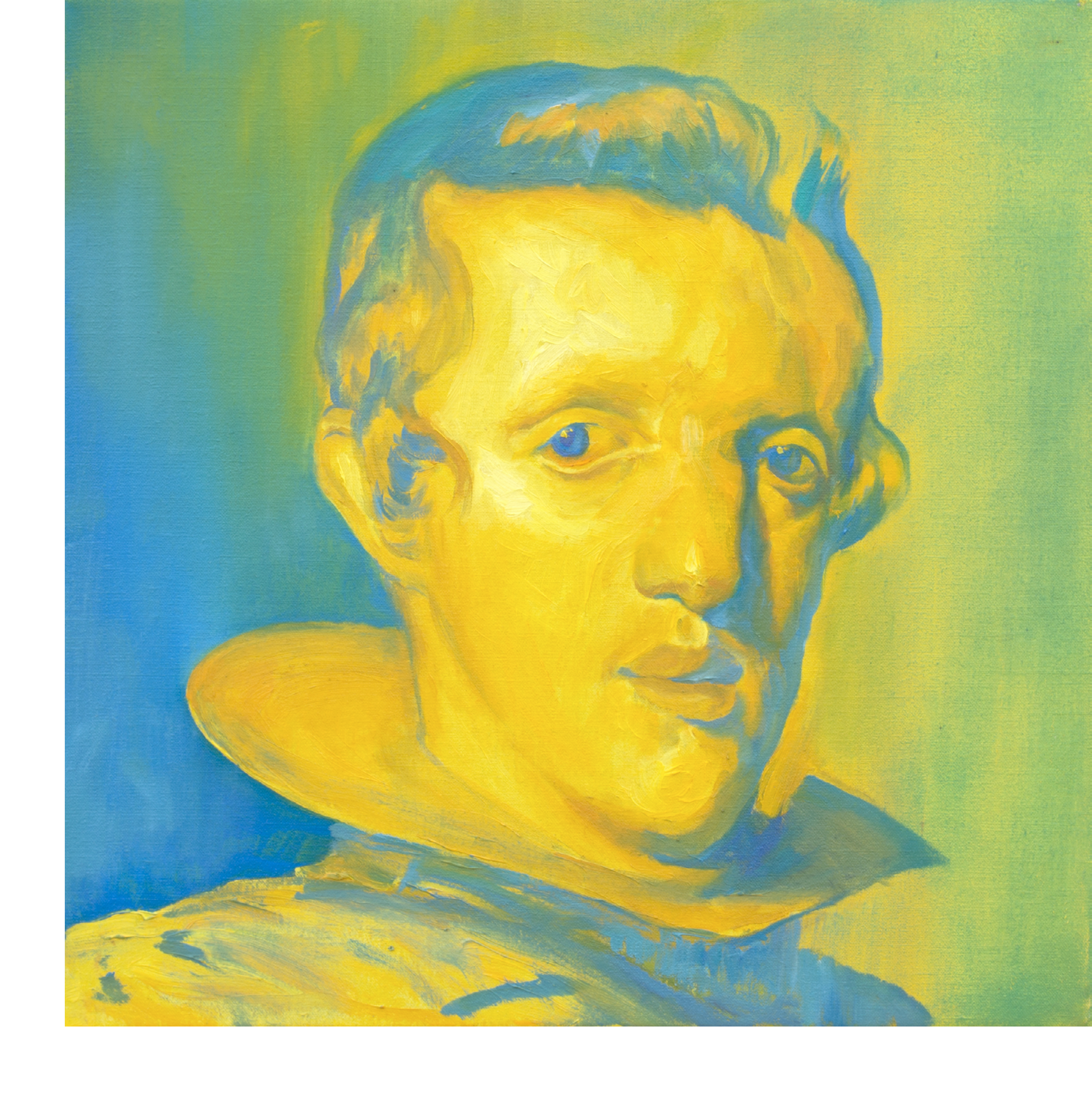

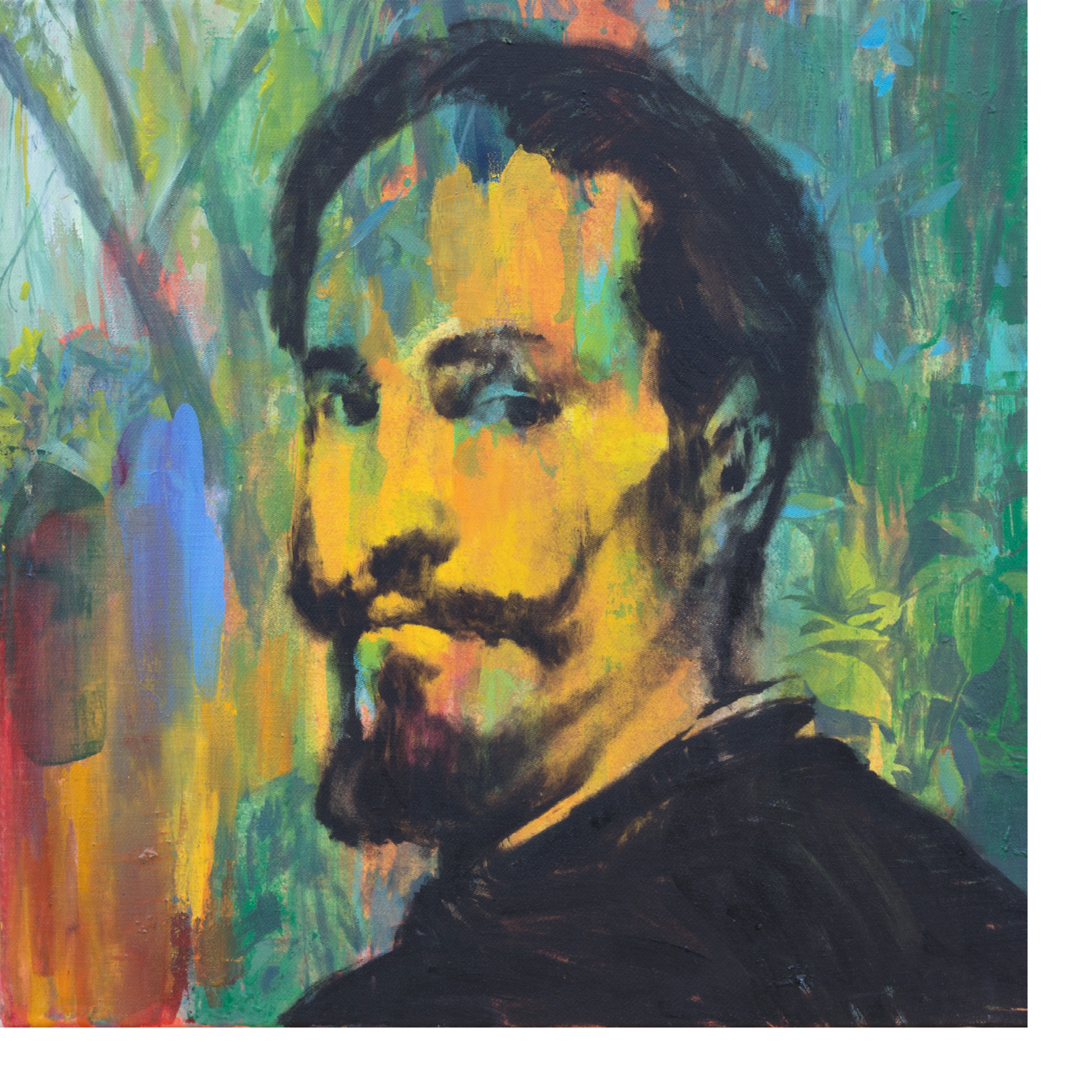

Felipe fluor. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018
Felipe fluor. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018*
(Páginas anteriores) Vista de sala
(Previous pages) Room view

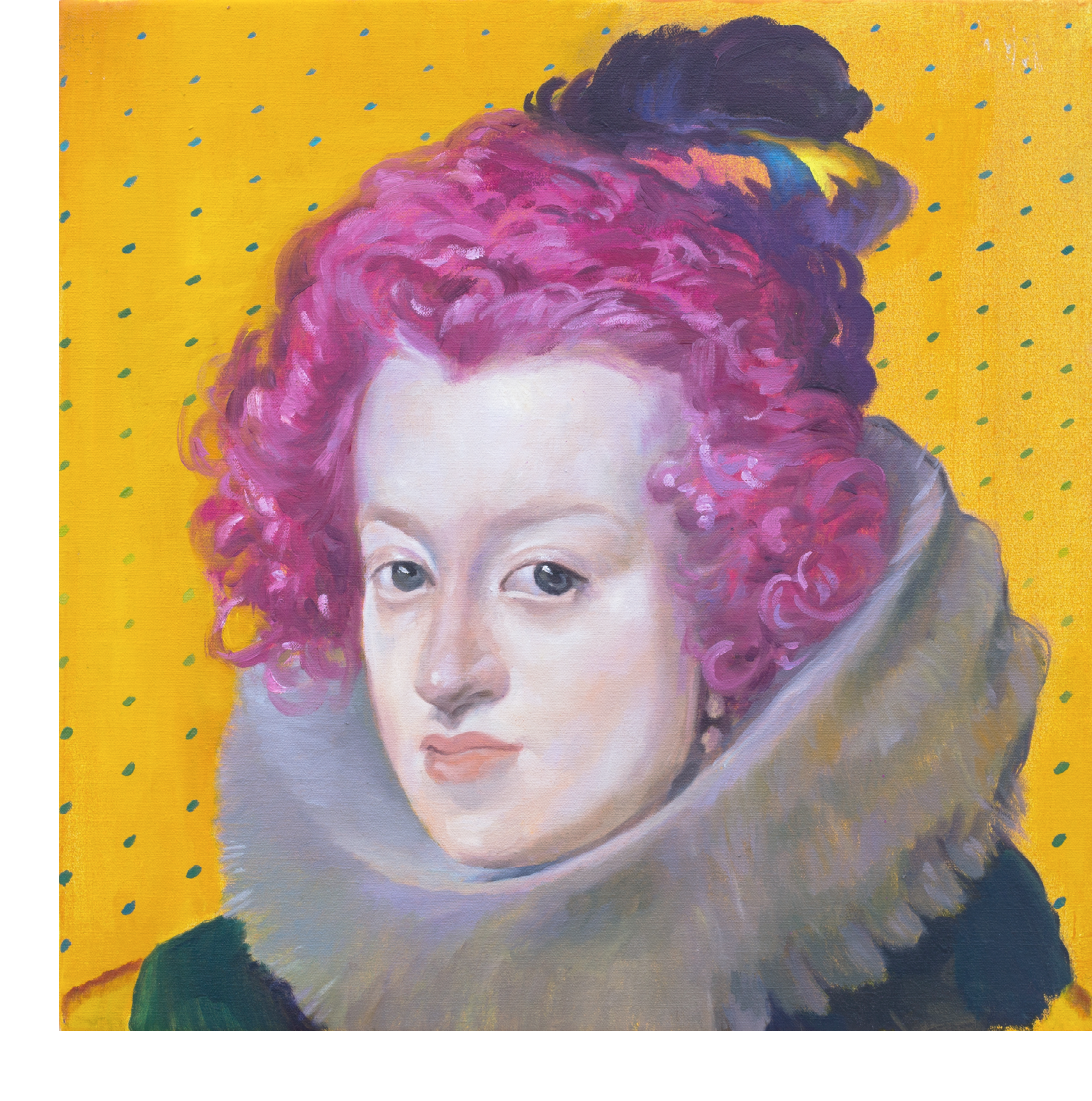

Hidalgo tropical. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018
Hidalgo tropical. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018*
(Página anterior) Vista de sala
(Previous pages) Room view

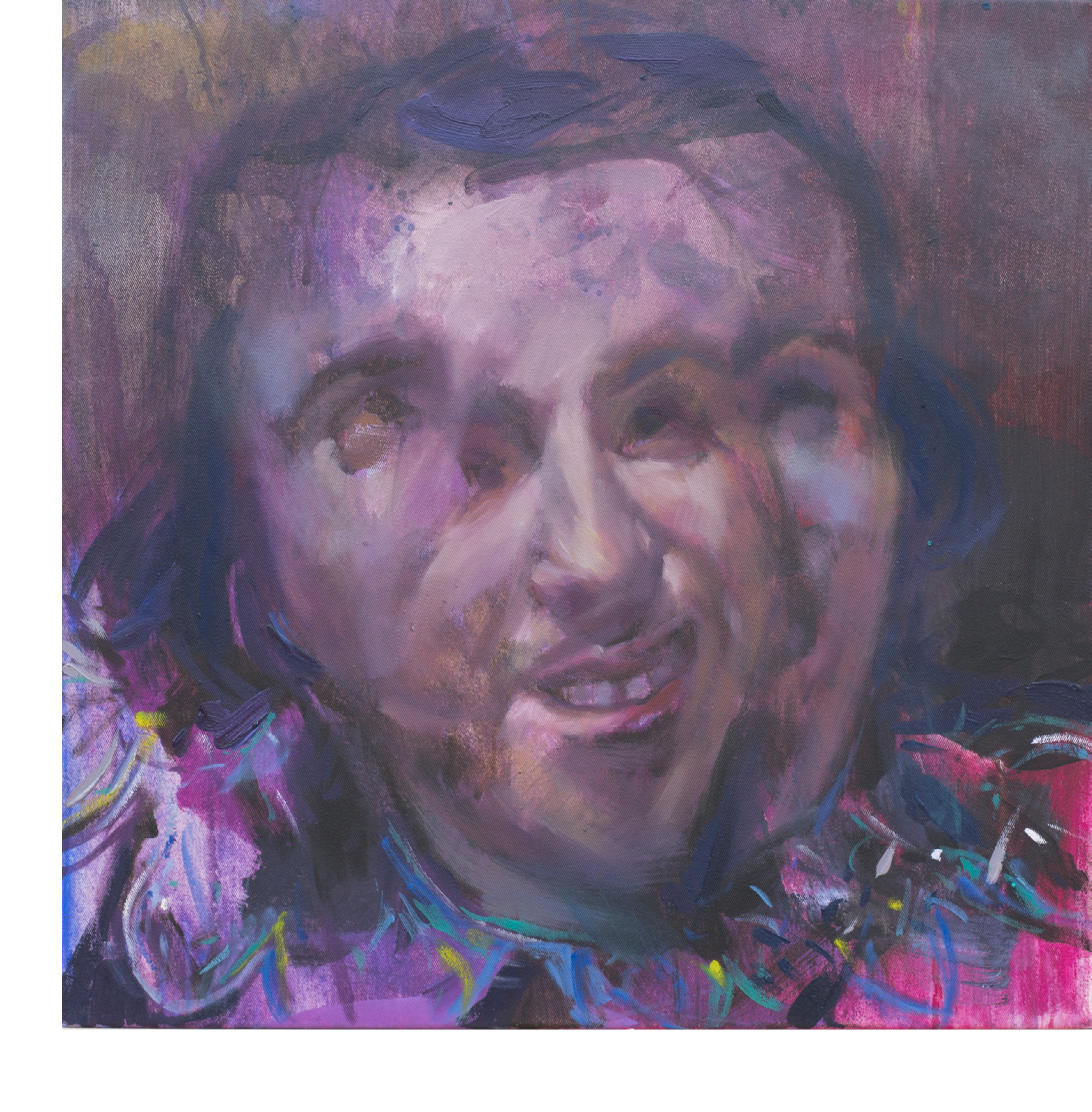
Mary Rose. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018
Mary Rose. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018*

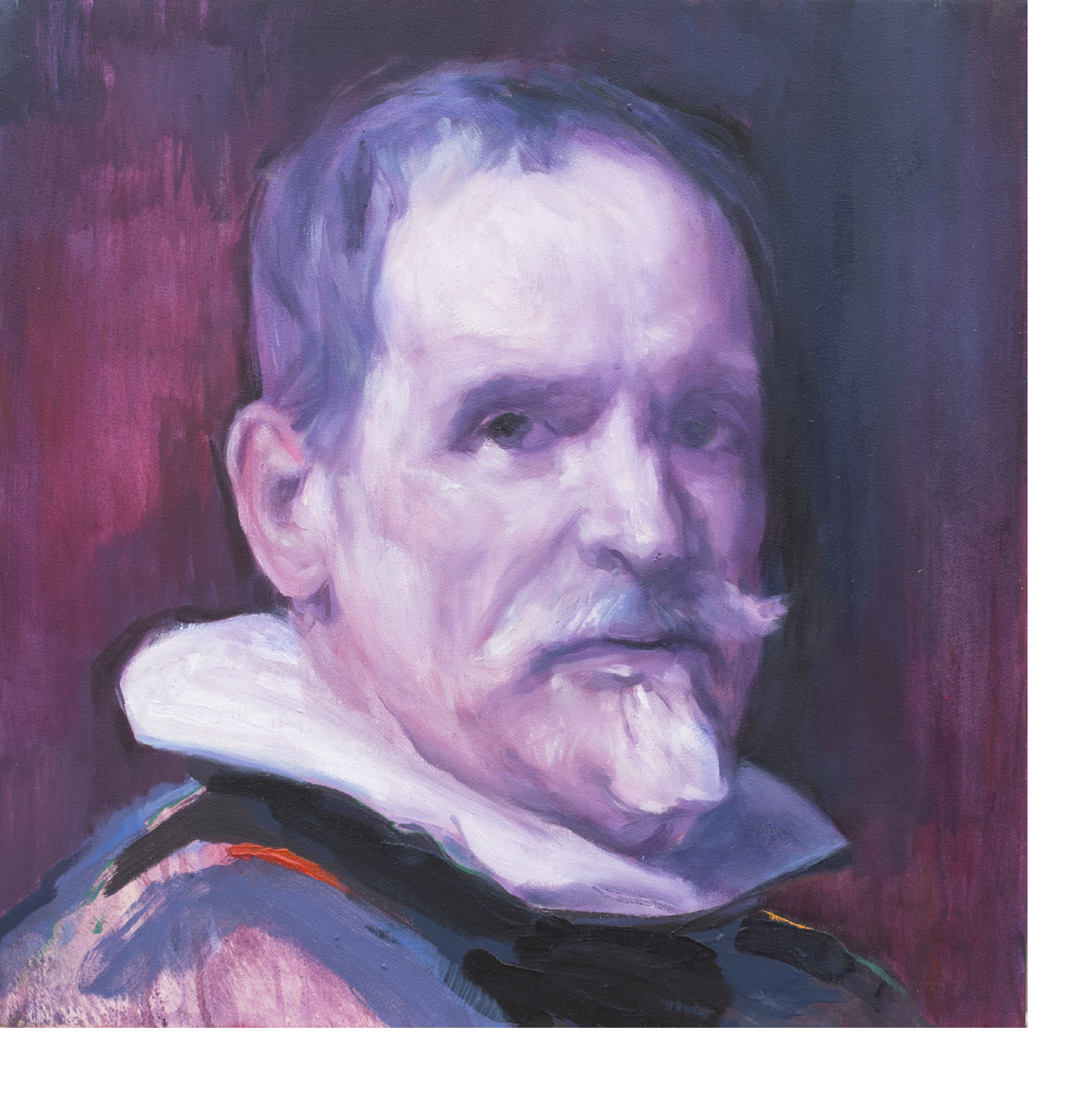

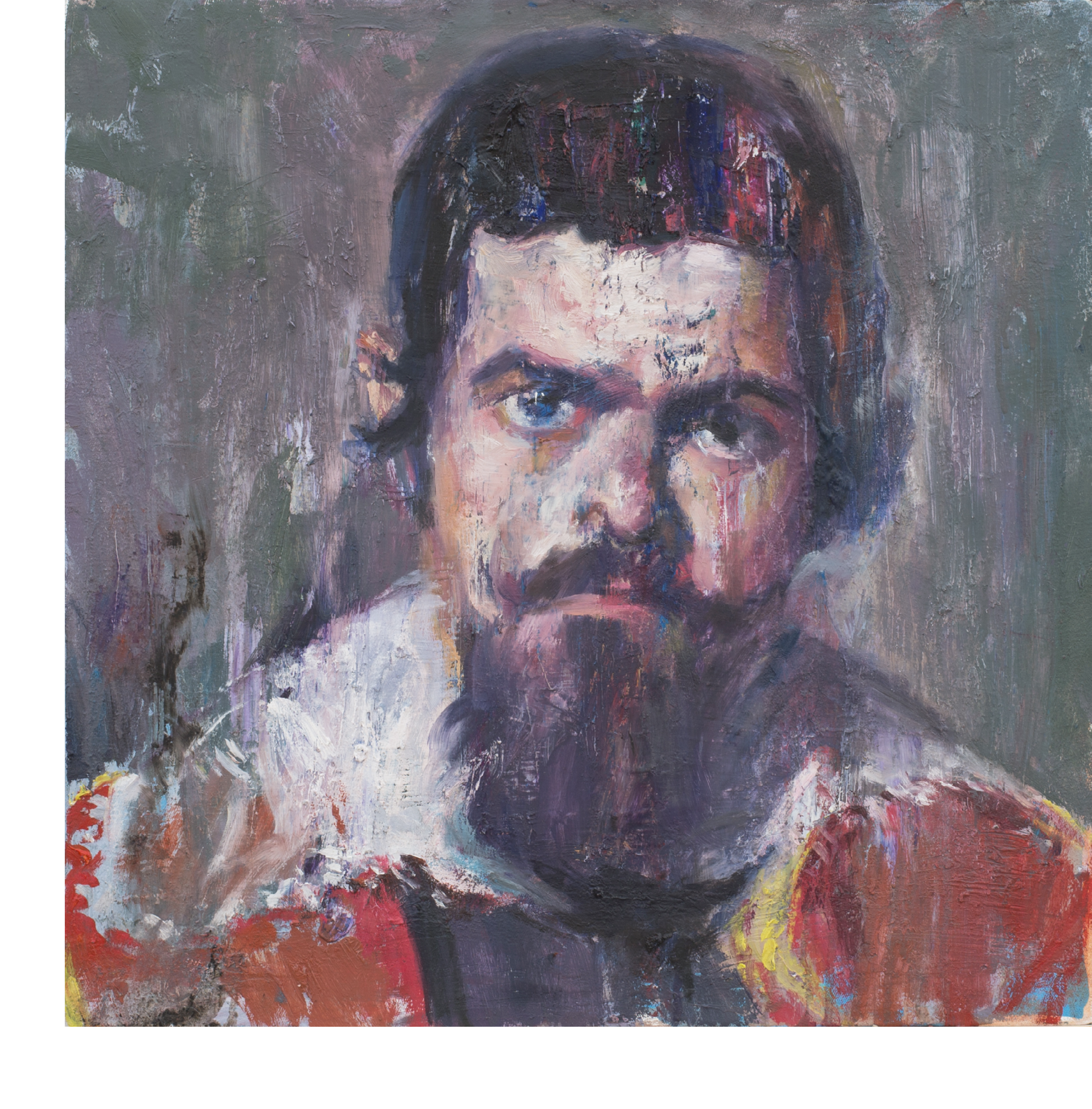
Cardinal. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018
Cardinal. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018*
(Página anterior) Vista de sala
(Previous pages) Room view

Caravacilas. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018
Caravacilas. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018*

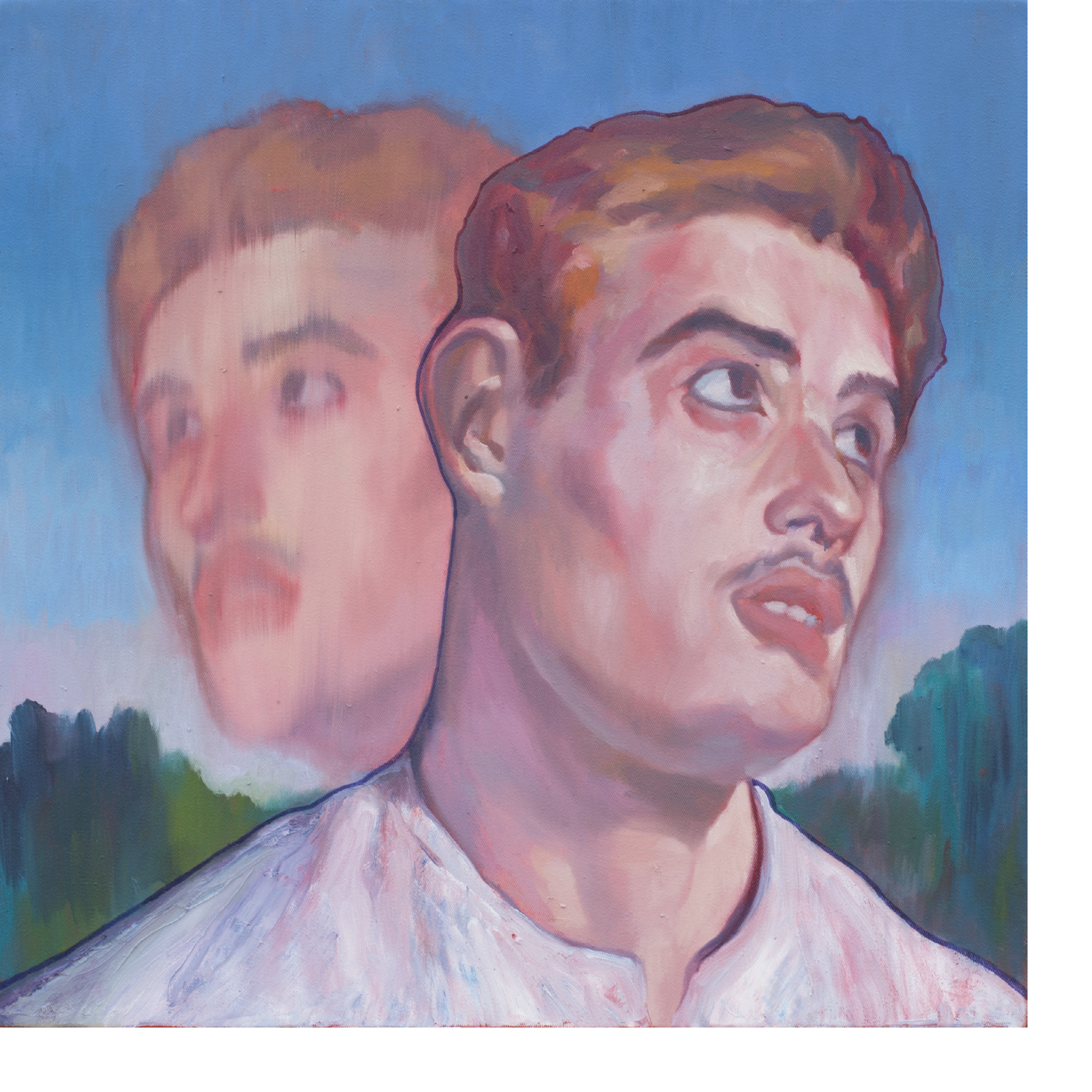
Martmonti. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018
Martimonti. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018*

Sebastián de morros. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018
Sebastián de morros. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018*

Juanes. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018
Juanes. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018*
(Página anterior) Vista de sala
(Previous pages) Room view

Discípulo trípico. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018
Trippic disciple. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018*

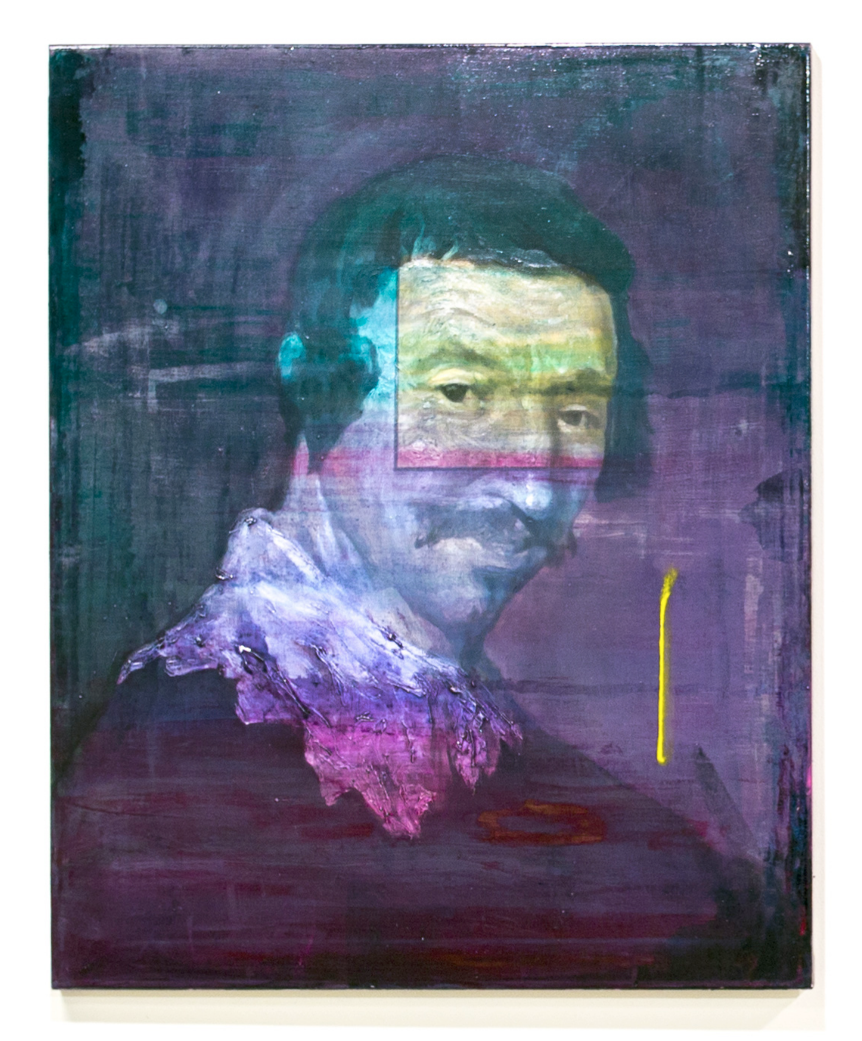

Pachecovich. Óleo sobre tela. 45 x 45,5 cm. 2018

Pachecovich. Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2018

(Páginas anteriores) Vista de sala

(Previous pages) Room view

Bigote verde. Óleo sobre tela. 41 x 43 cm. 2016

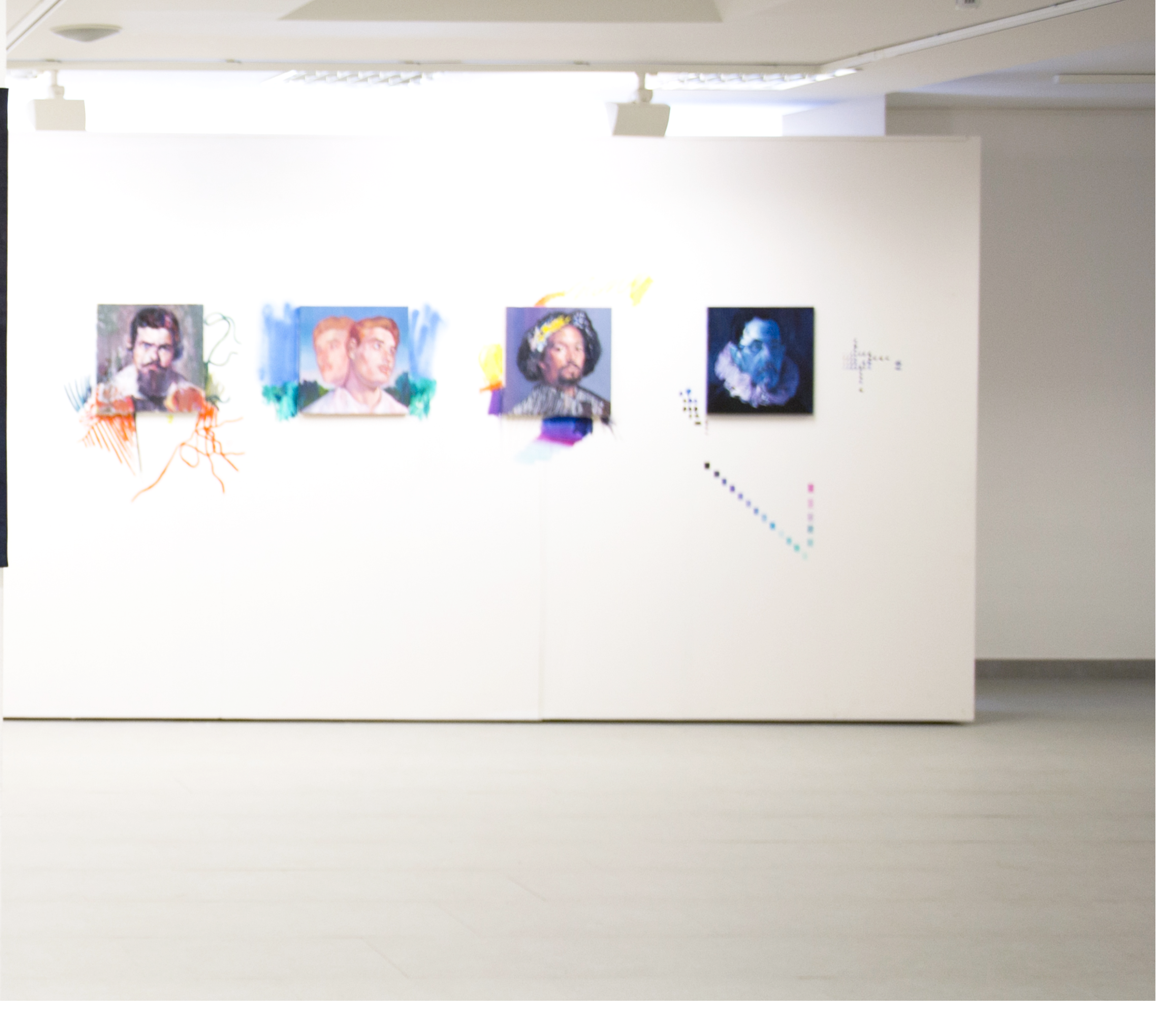
Green mustache. *Oil on canvas. 41 x 43 cm. 2016*

Cromátic. Óleo sobre tela. 41 x 43 cm. 2016
Chromatic. *Oil on canvas. 45 x 45,5 cm. 2016*

José Antonio Hinojos (Ubrique / Cádiz, 1979)

www.joseantoniohinojos.com
hinojos@live.com

José Antonio Hinojos es artista plástico, docente e investigador en el Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Miembro del grupo de investigación Arqueología de los medios y práctica artística (MAAP). Como investigador se encuentra interesado por el devenir contemporáneo de la pintura y lo pictórico, desarrollando líneas de investigación entorno a los métodos y técnicas de expresión y captación del rostro humano, centrando su enfoque principal en abordar la relación entre los conceptos de naturaleza y cultura, canalizados a través de la idea del paisaje como constructo cultural.
Como artista ha obtenido numerosos premios y selecciones, participando en diversas exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional, entre las que destacan - ES -, + ES -, - ES +, + ES + (2016), 18 casos clínicos (2015), Óptica recreativa (2015), Quince (2015). Desde el año 2012 ha realizado diferentes exposiciones individuales a nivel nacional, destacando Landscapes from nowhere (2019), Estímulo (2018), Axis Mundi (2018), El paradigma islamofóbico (2018) y Yibalu / Montañas (2014). Posee obras en los fondos de diferentes museos e instituciones nacionales e internacionales.

José Antonio Hinojos (Ubrique / Cádiz,1979)

www.joseantoniohinojos.com
hinojos@live.com

Jose Antonio Hinojos is an artist, teacher and investigator of the Art Department at the University Miguel Hernández of Elche. Member of the investigation group Media archaeology and artistic practice (MAAP). As an investigator he finds his self interested in the becoming of contemporary painting and the pictorical, developing lines of investigation around the methods and techniques of expressions and catchment of the human face, concentrating his primary focus on developing the relationship between nature and culture concepts, channeled through in the idea of landscape as a cultural construct.
As an artist he has obtained numerous prices and selections, among which stand out -ES-,+ES-, -ES+, +ES+ (2016), 18 casos clinicos (2015), Óptica recreativa (2015) and Quince (2015). From the year 2012 he has accomplished different individual exhibitions at a national level, highlighting Landscapes from nowhere (2019), Estímulo (2018), Axis Mundi (2018), El paradigm islamofóbico (2018) and Yibalu / Montañas (2014). He owns works in the funds of different museums of national and international institutions.

ESTÍMULO
JOSÉ ANTONIO HINOJOS

CATÁLOGO / *CATALOGUE*

Diseño y maquetación / *Design and layout*

José Antonio Hinojos

Textos / *Texts*

Traducción al inglés / *Translation to english*

José Antonio Hinojos

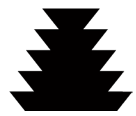
Impresión / *Print*

Zeblack

Edición / *Edition*

Fundación Frax

ISBN
978-84-09-26138-3

fundación**frax**

